

Никитина Т.В., преподаватель Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»

Nikitina T., teacher of the Mstera Institute of Lacquer Miniature Painting. F. Modorova Federal Higher Educational Institution of Higher Education "Higher School of Folk Arts (Academy)"

**Характер и функции архитектурного пейзажа
в лаковой миниатюрной живописи Холуя
The nature and function of the architectural landscape
in Kholuy's lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье автор исследует, что представляет собой архитектурный пейзаж в Холуйской лаковой миниатюрной живописи, и какой характер архитектуры необходимо учитывать при написании на изделии из папье-маше. Указывается на то, что архитектура близка к геометрическим орнаментам, так как во всех архитектурных мотивах присутствует различная орнаментальная символика, сложившаяся историческим путем. Особенное внимание уделяется анализу и функциям при изображении архитектурных ансамблей, так же определено место, которое занимает данная тематика в лаковой миниатюрной живописи Холуя.

Abstract. In the article, the author examines the concept of what an architectural landscape is in Kholuy lacquer miniature painting, and what nature of architecture should be considered when writing on a papier-mâché product. It is pointed out that the architecture is close to the geometric ornament, since in all architectural motifs there are various ornamental symbols, having been formed historically. Particular attention is paid to the analysis and functions when depicting architectural ensembles, the question is also revealed what place this topic occupies in Kholuy's lacquer miniature painting now and earlier.

Ключевые слова: архитектурный пейзаж, Холуйская лаковая миниатюрная живопись, папье-маше.

Keywords: architectural landscape, Kholuy lacquer miniature painting, papier-mâché.

Архитектурный ансамбль представляет собой гармоничное и целесообразное расположение зданий, инженерных сооружений, памятников и произведений монументального искусства на отдельно взятом участке городской застройки. Архитектура в живописи такое же распространенное явление, как живопись в архитектуре. Задача архитектурной живописи – это изображение зданий, интерьера, орнамента и украшений, предназначенных для их декорирования.

Архитектурный пейзаж – пейзаж, в котором художник обращает свое внимание на что-то одно при изображении архитектурных мотивов и других памятников архитектуры в совокупности с окружающей средой. Существует

два вида изображения архитектурного пейзажа сельский и городской. Эти виды пейзажа отображают разные с точки зрения изображения характер и функции архитектуры. В сельском архитектурном пейзаже изображена вся поэтичность деревенского уклада жизни, его естественная связь в синтезе с окружающей природой: деревянные дома, местная деревянная часовня, различный бытовой инвентарь. А в городском архитектурном пейзаже в первую очередь рассматриваются виды городов, их улицы, памятники архитектуры и различные строения с разных ракурсов при соблюдении обратной перспективы.

Со времени становления лаковой миниатюрной живописи Холуя, художники изображали огромные фигуры людей в пейзаже с несоразмерно маленькими для фигур зданиями. Хотя художники миниатюристы были знакомы с понятием перспективы [2].

В зависимости от поставленной задачи на изделиях из папье-маше архитектурный пейзаж и его окружающая среда могут быть проработаны тщательно, а могут быть выполнены вполне условно. Построение городских и сельских ландшафтов чаще всего осуществляется исходя из законов композиции. Стилистические детали и особенности оригинального характера архитектуры, как правило, выдерживаются. Одной из уникальных разновидностей архитектурного жанра в изображении холуйской лаковой миниатюрной живописи становится изображение уличных видов для передачи атмосферы места, такое изображение для Холуя в новизну, но художники редко, но применяют этот не простой для изображения жанр. Если на шкатулке или на панно присутствует интерьер в живописи, то также его можно отнести к архитектурной живописи [3, с. 208; 2].

На изделиях из папье-маше у холуйских мастеров можно увидеть тщательно выписанные интерьеры жилища, посуду и мелкие детали, относящиеся к этой теме. Геометрический орнамент связан с понятием архитектуры, так как характер очень близок к архитектурному мотиву, в обоих случаях присутствуют строгость, ровность, четкая симметрия и геометрические, растительные элементы. А архитектура близка с геометрическим и растительным орнаментом, так как во всех подобных мотивах присутствуют различные орнаментальные символика, сложившиеся историческим путем.

Художник холуйской лаковой миниатюрной живописи на своем изделии комбинирует художественно-региональные произведения. Подобное название неслучайно – только проживая жизнь в Холуе и приближенной местности можно на подсознательном уровне воплотить в жизнь такое произведение.

Каждый автор в лаковой миниатюрной живописи, особенно в Холуе, должен учитывать тематику, которую хочет воплотить в произведении. Нужно предусмотреть региональное размещение архитектуры перед написанием какого-либо произведения на заданную тематику, при этом необходимо согласовать эпоху и время, особенно при изображении архитектурного пейзажа.

Так и характер архитектурного пейзажа в лаковой миниатюрной живописи Холуя напрямую зависит от изначальной идеи художника, так как существует множество архитектурных ансамблей: утонченная архитектура, памятники, городские сооружения, массивная и статичная архитектура, столичные храмы и сельские часовни. Если художник изображает лирическую сцену, то ему нужно выбрать характер архитектурного мотива. Это может быть утонченная архитектура возможно с геометрическим или растительным орнаментом, или парковые изящные скульптуры, если действие происходит в городской среде, но никак не могут быть при такой тематике массивные сооружения и статичная архитектура. При выполнении боевых сцен и религиозных мотивов чаще всего изображают городские сооружения, массивную и статичную архитектуру, памятники, посвящённые какому-либо боевому действию. С таким богатым выбором можно сказать, что архитектурный характер напрямую зависит от темы изображения.

Функциональность является ключевым принципом архитектурного изображения, согласно которому любое сооружение выполняет определенную функцию в лаковой миниатюрной живописи Холуя. Как результат – каждое здание архитектуры всегда проектируется и впоследствии выполняется со всеми учетами происходящих внутри его процессов; в свою очередь внешний вид прямо подчиняется его функционалу.

Функции архитектурного пейзажа в лаковой миниатюрной живописи Холуя:

- узнаваемость определенной местности (зритель видит и узнает определенные места в окружающем его мире);
- заполнение плоскости в пейзаже;
- воспитание нравственно-эстетического чувства;
- функциональность архитектурного сооружения исходя из темы;
- развитие у зрителя ассоциативно-образного мышления.

Пользуясь принципом функциональности в архитектуре, художник холуйской лаковой миниатюрной живописи создает для себя максимально эффективный и логически правильный способ организовать пространство в заданном формате, пейзаже в соответствии с темой произведения. Выбирая определенную функцию архитектурного сооружения, автор наполняет произведение смыслом, при этом согласовав все подчиняющие элементы композиции. Достаточно всего лишь продумать функционал для заданной композиции, характер необходимый для данного исследования при изображении архитектурного сооружения [4, с. 106].

Для каждого здания функция разная, согласованная с тематикой произведения лаковой миниатюрной живописи. Например, художник, передавая образы святых или священников на фоне архитектурного пейзажа, будет изображать белокаменные храмы, деревянные часовни. В таком случае архитектура в пейзаже будет соответствовать тематике. Все эти, казалось бы, небольшие детали придают любому изображению уникальный и запоминающийся образ.

Архитектурные ансамбли в пейзаже все чаще стали использоваться на изделиях, выполненных из папье-маше, в некоторых они несут большую функциональную, характерную и смысловую нагрузку. При этом задачи и функции передачи пространства в изображении воздуха становятся еще более важными при включении в пейзаж зданий, улиц, площадей или архитектурных ансамблей.

Работая над пейзажем, художник холуйской лаковой миниатюрной живописи должен подмечать, как архитектура сочетается с окружающим пейзажем, какие функции и какой характер несет в себе изображение архитектурного мотива, нужно так же уметь различать стилистические особенности и ритмический строй форм у зданий, не забывая про выразительные средства, которые лежат в основах композиции. В настоящее время многие маститые художники, а также новички изображают архитектуру не только на второстепенных планах, но, зачастую, выделяют ей целое поле на изделии.

Архитектура в изображении стала более утонченной, появились мелкие проработки фактур, ушла монументальность (по сравнению с более ранними работами художников Холуя, которые писали основоположники), практически нет больше условных форм, архитектура стала выглядеть живописно и приближено к реальности. Если сравнивать изображение архитектуры XX–XXI вв., то можно увидеть, что в работах более раннего периода принципиально не использовали сусальное золото. Современные художники стараются сделать более богатыми архитектурные детали, особенно нарядно изобразить храмы, применяя сусальное золото, даже если этого нет на самом деле, пытаются приукрасить цветом или деталями заданные формы архитектуры. Например, работы Константина Васильевича Костерина (рис.1) и современного художника Сергея Михайловича Дмитриева (рис.2), на которых можно рассмотреть тенденцию развития архитектурного мотива.

Рис. 1. К.В. Костерин. Шкатулка «Мощь обороны». 1934 г.

Рис. 2. С.М. Дмитриев. Шкатулка «Кремль». 2010 г.

Выразительные средства очень важны для передачи характера и функций архитектурных памятников в произведении. К ним относятся:

- ритм – периодическая цикличность того или иного элемента, звена (или же составляющей) в определенной последовательности и расположении;
- композиционный центр (сюжетный). Предполагает определенную часть композиционного узла, которая обращает на себя внимание и используется как главная составляющая в идейном замысле сюжета;
- симметрия – баланс композиционных частей по массам (от большого к малому) тона, формы, цвета и представляет собой определенную связь всех композиционных элементов;
- передача пространства в изображении;
- горизонтали и вертикали. Прием композиции в применении горизонтальных и вертикальных направлений, которые выражают собой возможность передать настроение условного спокойствия и безмятежности, так же другого действия-противодействия.

Используя эти композиционные приемы, художник холуйской лаковой миниатюрной живописи добивается при изображении архитектурного пейзажа большей выразительности произведения.

Литература

1. Архангельская И.Ю. Материаловедение и технология художественной росписи по металлу и папье-маше. – СПб.: Типография издательства СПбГУ. 2006. – 106 с.

2. Искусство Холуя / Сост. В.В. Стариков, Л.А. Вдовина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1980. – 160 с.
3. Рождественская С.Б. Русская народная традиция в современном обществе: Архитектурный декор и художественные промыслы. – М.: Наука, 1981 – 208 с.
4. Русская лаковая миниатюра / Авт.-сост. Л.Л. Пирогова. – Калининград: Янтарный сказ, 2003. – 152 с.